

Andréhn-Schiptjenko

STOCKHOLM PARIS

UTA BARTH

In the Light and Shadow of Morandi

Andréhn-Schiptjenko Paris, June 10 – July 24, 2021

C'est avec un grand plaisir que nous annonçons la première exposition personnelle en France de la célèbre photographe germano-américaine, Uta Barth. L'exposition ouvrira le 10 juin de 18h à 21h, et se poursuivra jusqu'au 24 juillet.

Après trois décennies de pratique artistique, Uta Barth occupe aujourd'hui une place véritablement singulière dans le champ de la photographie contemporaine, ayant fait de la perception visuelle le sujet même de son travail. Ses images sont connues pour sembler quasi vides, grâce à des arrière-plans flous et des cadres resserrés, capturant uniquement les informations les plus minimales et éphémères. À propos de son travail, elle déclare : « Pour moi, la question qui se pose toujours est la suivante : comment puis-je vous faire prendre conscience de votre propre activité de regarder, au lieu de perdre votre attention à penser à ce que vous regardez ».

En déconstruisant les conventions de la représentation visuelle, Barth attire l'attention du regardeur sur la périphérie, et sur les différences entre la vision humaine et celle que propose la caméra.

Son projet le plus récent, « In the Light and Shadow of Morandi », découle de travaux antérieurs tels que "... and to draw a bright white line with light" ou encore « Compositions of Light on White », qui marquent les prémisses de la manipulation de son sujet par Barth, avec comme objectif de dessiner avec la lumière. Le projet Morandi, quant à lui, consiste à réaliser des natures mortes en utilisant des objets usuels en verre translucide de couleur, et à photographier les ombres qu'ils projettent, parvenant ainsi à dessiner avec la lumière – définition même de ce qu'est la photographie. La lumière ainsi projetée sur ces natures mortes crée des ombres colorées, ondulées et réfractées, qui forment le sujet de l'œuvre. Le lien est évident entre la pratique de Giorgio Morandi qui peignait toujours les mêmes objets dans le même espace, observant et reproduisant chaque légère variation de lumière, et les observations incessantes de Barth sur la façon dont la lumière se glisse dans sa maison et son atelier.

Cette série est en partie un hommage à Morandi mais également, une fois encore, l'exploration des différences entre ce que l'appareil photo capture et ce que la perception humaine nous fait voir. En tant que telle, la série « In the Light and Shadow of Morandi » s'inscrit dans le constant travail de recherche qui irrigue l'œuvre de Barth.

La forme non conventionnelle des œuvres achevées résulte du fait que l'artiste a photographié ses mises en scène à partir d'un angle extrême afin que l'ombre de l'appareil photo n'intervienne pas dans le champ. Ce procédé l'a ensuite conduite à corriger via Photoshop, la distorsion parallaxe des images. Barth choisit ici de révéler ce processus en laissant (et en ne recadrant pas) ses images finales caractérisées par des formes étranges, et donne ainsi naissance à des objets à la nature sculpturale. Ces œuvres sont à la fois factuelles et énigmatiques - on ne sait pas vraiment ce que l'on voit : des objets ou leur reflet, un vase ou son ombre ? A la manière des vitraux, les images sont solides et transparentes à la fois.

Depuis le début de sa carrière, Uta Barth a été largement exposée. Parmi ses récentes expositions personnelles, on peut citer "To draw with light" au SCAD Museum of Art de Savannah, GA (2013), "... and to draw a bright, white line with light" à l'Art Institute of Chicago (2011), à la Henry Art Gallery de l'Université de Washington à Seattle (2011), "Nowhere near, and of time, white blind (bright red)" (1999-2002) au SITE Santa Fe au New-Mexico (2005).

Ses œuvres figurent au sein de nombreuses collections publiques et privées dans le monde entier, notamment au Moderna Museet et au Magasin III Magasin III Museum for Contemporary Art Stockholm, au Whitney Museum of American Art, au MoMA New York, à la Solomon R. Guggenheim Collection de New York et de Bilbao en Espagne, à la Tate Modern de Londres, au MOCA, au LACMA et au Getty Museum de Los Angeles, au MCA de Chicago et dans de nombreuses autres institutions.

Uta Barth, née à Berlin en 1958, vit et travaille à Los Angeles. Titulaire d'une maîtrise de l'université de Californie à Los Angeles, elle a été lauréate de la bourse McArthur en 2012. Barth enseigne depuis 1990 à l'université de Californie, à Riverside, où elle est actuellement professeur émérite au sein du département d'art.

L'œuvre de Uta Barth a fait l'objet d'une douzaine de monographies, dont la plus récente, "Uta Barth, to draw with light", publiée par l'éditeur américain Blind Spot.

En 2022, son travail fera l'objet d'une importante rétrospective qui se tiendra au Getty Museum de Los Angeles : "Uta Barth: Peripheral Vision" qui sera accompagnée d'une publication majeure.

It is with great pleasure that we announce the first solo-exhibition in France by the renowned German American photographer Uta Barth. The exhibition opens on June 10 between 6 – 9 PM and runs through July 24.

Uta Barth has after some three decades of artistic practice come to occupy a truly singular position in contemporary photography. Having made visual perception, itself the subject of her work, her images are known to appear empty as they, with blurred backgrounds and cropped frames capture only the most minimal and ephemeral information. She has said of her work: “The question for me always is, how can I make you aware of your own activity of looking, instead of losing your attention to thoughts about what it is that you are looking at.”

By deconstructing the conventions of visual representation, she draws attention to the periphery and to the differences between human and camera vision.

Her most recent project, In the Light and Shadow of Morandi grew out of previous projects, like “...and to draw a bright white line with light.” and “Compositions of Light on White” which are the beginnings of Barth actively manipulating her subject matter to draw with light. The Morandi project consists of still-life set-ups, using everyday translucent coloured glass vessels and photographing the shadows they cast, thereby drawing with light – the very definition of photography. The light projected onto these still-lifes creates rippled and refracted coloured shadows which become the subject of the work. There is a clear kinship between Morandi’s practice of continuously painting the same objects in the same space, observing and depicting every slight fluctuation of light, and Barth’s tireless observations of how light wanders in her home and studio.

The series is in part a homage to Morandi but also, yet again an exploration of the differences between what the camera registers and what human perception makes us see, and as such it inscribes itself in the continuous research that is the core of Barth’s œuvre. The unconventional shapes of the finished works are a result of her photographing her mise-en-scènes from an extreme angle (in order to not have the camera’s own shadow intervene) and then having to use photoshop to correct the parallax distortion of the resulting images.

Barth chose to reveal this process by leaving (and not cropping) the odd shaped final images, instead creating sculptural objects. The works are simultaneously factual and enigmatic – we are unsure of what it is we see, objects or their reflections, a vase or its shadow? Like in stained glass windows they are both solid and transparent.

Her work has been exhibited widely, selected recent solo presentations include to draw with light at SCAD Museum of Art in Savannah, GA (2013), ... and to draw a bright, white line with light at The Art Institute of Chicago (2011), Henry Art Gallery at the University of Washington in Seattle (2011), nowhere near, and of time, white blind (bright red) (1999–2002) at SITE Santa Fe in New Mexico (2005).

She is well represented in both public and private collections world-wide, including the Moderna Museet and Magasin III Museum for Contemporary Art Stockholm, Whitney Museum of American Art, MoMA New York, The Solomon R. Guggenheim Collection in New York and Bilbao, Spain, The Tate Modern, London; MOCA, LACMA and The Getty Museum in Los Angeles, MCA Chicago, and numerous others.

Barth (born in Berlin in 1958) lives and works in Los Angeles. She received a B.A. from the University of California, Davis in 1982 and an M.F.A from the University of California, Los Angeles in 1985. She is a 2012 McArthur Fellow and has taught at the University of California, Riverside since 1990, where she currently is Professor Emeritus in the Department of Art. She was also a graduate faculty member at Art Center College of Design in Pasadena, California and now teaches occasional graduate seminars at the University of California, Los Angeles.

Barth's work has been the subject of almost a dozen monographs, most recently *Uta Barth, to draw with light*, published by Blind Spot.

In 2022 her work will be the subject of a large retrospective; "Uta Barth: Peripheral Vision" at the Getty Museum in Los Angeles, accompanied by a major publication.

Uta BARTH

*In the Light and Shadow of
Morandi (17.01)*, 2017

Face mounted, raised, shaped,
archival pigment print in artist
frame

123,8 x 134 cm (48 3/4 x 52 3/4 in.)
Edition 1 of 6; 2 APs

Uta BARTH

*In the Light and Shadow of
Morandi (17.05)*, 2017

Face mounted, raised, shaped,
archival pigment print in artist
frame

123,8 x 134 cm (48 3/4 x 52 3/4 in.)
Edition 1 of 6; 2 APs

Uta BARTH

*In the Light and Shadow of
Morandi (17.09)*, 2017

Face mounted, raised, shaped,
archival pigment print in artist
frame

123,8 x 134 cm (48 3/4 x 52 3/4 in.)
Edition 1 of 6; 2 APs

Uta BARTH

Study from "In the Light and Shadow of Morandi", 2017-2018

face mounted, raised, shaped, archival
pigment print in artist frame

76,2 x 78,7 cm (30 x 31 in.)

Edition 1 of 6, 2 APs

Andréhn-Schiptjenko

Andréhn-Schiptjenko, Paris
10, rue Sainte-Anastase, 75003
Paris, France

Wed-Fri: 11-19
Sat: 14-19

+33 (0) 1 81 69 45 67
paris@andrehn-schiptjenko.com

Andréhn-Schiptjenko, Stockholm
Linnégatan 31, 114 47
Stockholm, Sweden

Tue-Fri: 11-18
Sat: 12-16

+46 (0)8 612 00 75
info@andrehn-schiptjenko.com